Presse magazine & photographie 1924-1972

MAGAZINE = nouveau type de support imprimé apparu dans les années 20

HDG MODERNISME FICHE/////02.A

AIZ, 1931

VU, 1934

LIFE, 1936

URSS en Construction, 1936

URSS en Construction, 1936

AIZ, 1938

VU, 1940

LIFE, 1952

HARPER'S BAZAAR, 1958

LIFE, 1969

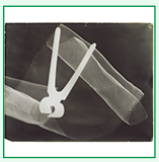
POURQUOI SE DÉVELOPPE-T-IL ?
- le public veut se divertir après la Première Guerre Mondiale
>> succès du cinéma (Hollywood)
>> sports, spectacles, ...
>> public friand d'images photographiques
- la publicité se développe
= entrées d'argent : permet aux entreprises de presse d'innover
- les classes moyennes ont de plus en plus de moyens

COMMENT SE DÉVELOPPE-T-IL ?
- c'est un média de niche (spécialisé)
= s'adresse à un public précis ≠ quotidiens généralistes
- s'appuie sur des reportages mêlant textes et images
= sort le lecteur de son quotidien, lui donne du rêve

même la crise de 1929 ne freine pas l'ascension des magazines

---

Rodchenko, 1920


El Lissitzky, 1920

Rodchenko, 1925

Thérèse Bonney, 1927

Oskar Nerlinger, 1928

Cartier-Bresson, 1934

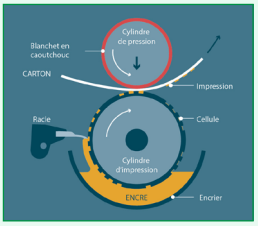
Robert Capa, 1936

Grete Stern, 1950

GALERIE D'IMAGES

UTILISE LA PHOTOGRAPHIE
photographie expérimentale = INFORMER
- repousse les limites = Man Ray, ...
- recherche d'abstraction = Surréalisme : Aurel Bauh, Germaine Krull, ...
- utilisation du photomontage = Moholy-Nagy, Umbo, El Lissitzky et Rodtchenko
photographie documentaire = INFORMER
- photojournalisme = Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour, ...
- les photographes adoptent un point de vue social
- représentent la réalité dans son plus simple appareil
photographie d'illustration = FAIRE VENDRE
- publicités pour les magazines = André Papillon, Lucien Lorelle, Ergy Landau, ...
- photographie de modes = Diane Arbus, Hans Namuth, Richard Avedon, ...

UTILISE L'HÉLIOGRAVURE
procédé d'impression en creux
par rapport aux procédés en relief:
- meilleur rendement
= plus rapide et plus de tirages possibles
- rendu de meilleure quailté
= rendu photographique



héliogravure schéma

NOTES

magazine *A-I-Z* (1924-1938)
Arbeiter-Illustrierte-Zeitung

ALLEMAGNE

graphiste : John HEARTFIELD
hebdomadaire du Parti Communiste allemand

GALERIE D'IMAGES

pages intérieures, 1931

couverture, 1931

couverture, 1932

couverture, 1933

couverture, 1934

couverture, 1934

couverture, 1938

COULEURS
GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

- images + textes en noir & blanc
- gamme colorée restreinte

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL

FORMES
FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

RECTANGLE TRIANGLE TRAPÈZE

- blocs de textes = rectangles + triangles
- images = rectangles + trapèzes

VISUELS
TYPES DE VISUELS

PHOTOGRAPHIE PHOTOMONTAGE

- photographie = mises en scène héroïques
- photomontage = exagération (caricature) // humour (dérision) // sémantique (sens)

TECHNIQUES D'IMPRESSION

HÉLIOGRAVURE

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

AIZ A-I-Z

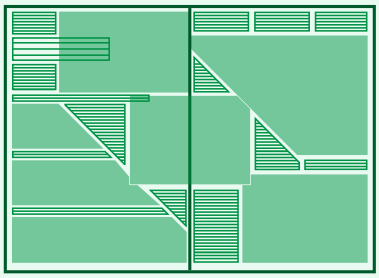
- textes hiérarchisés
- blocs de textes justifiés

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE MODULAIRE ASYMÉTRIQUE



- mises en page dynamiques
= occupent toute la double-page
- visuel prédominant par rapport aux textes
- couverture = hiérarchie marquée

UNIVERS
THÉMATIQUES

POLITIQUE HUMOUR/DÉRISION

- politique = communisme
- humour/dérision = critique du pouvoir, des mensonges et incohérences d'Hitler

TYPOLOGIE

COMMUNISME ANTI-NAZISME SOLIDARITÉ

- propagande communiste = magazine du Parti Communiste allemand
- anti-nazi = critique d'Hitler

BUT = informer le public sur les conflits et les mensonges du pouvoir

MOYENS = utiliser le photomontage (satire, caricature et humour) // réaliser des visuels chocs

INSPIRATIONS = Constructivisme russe // Bauhaus

RAYONNEMENT = Presse de gauche

NOTES

Presse magazine & photographie 1924-1972

HDG MODERNISME FICHE/////02.C

magazine *VU* (1928-1940)

FRANCE

directeur artistique : Alexander LIBERMAN
hebdomadaire d'information illustré

GALERIE D'IMAGES

couverture, 1932

couverture, 1934

couverture, 1934

pages intérieures, 1935

couverture, 1936

pages intérieures, 1936

couverture, 1940

couverture, 1940

COULEURS
GAMME COLORÉE

- images + textes en noir & blanc
- photos colorisées en couverture

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

FORMES
FORMES RECTANGULAIRES

RECTANGLE

- blocs de textes = rectangles
- images = rectangles

VISUELS
TYPES DE VISUELS

- photographie = photo-reportages (Henri CARTIER-BRESSON, Robert CAPA, Man RAY, ...)
- photomontage en couverture = exagération // dramaturgie
- aérographe = retouches photo + couleurs
- images spectaculaires

TECHNIQUES D'IMPRESSION

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

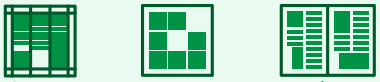
ANTIQUES

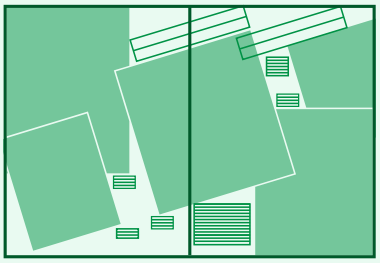
EXEMPLES

- emploi très fréquent de la Futura
- textes hiérarchisés
- blocs de textes justifiés

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION





- mises en page dynamiques
= occupent toute la double-page
- visuel prédominant par rapport aux textes
- couverture = titre + accroche

UNIVERS
THÉMATIQUES

- grande diversité de sujets = mode // humeur // société // politique // reportage (de guerre notamment)
- images spectaculaires

TYPOLOGIE

PHOTO-REPORTAGE

- photo-reportage = mise en image de l'actualité

BUT = informer et divertir le public

MOYENS = utiliser la photographie (images chocs et spectaculaires) // dynamiser les mises en pages

INSPIRATIONS = Dada // Constructivisme // a travaillé avec CASSANDRE // László MOHOLY-NAGY

RAYONNEMENT = magazine LIFE // magazine VOGUE

NOTES

Presse magazine & photographie 1924-1972

HDG MODERNISME FICHE/////02.D

magazine *URSS en Construction* (1931-1941)

RUSSIE

graphistes : Aleksandr RODTCHENKO, Varvara STEPANOVA & EL LISSITSKY
magazine de propagande communiste

GALERIE D'IMAGES

pages intérieures, 1933

couverture, 1936

couverture, 1936

pages intérieures, 1936

pages int.+ cahier détachable, 1936

pages intérieures, 1936

couverture, 1940

COULEURS
GAMME COLORÉE

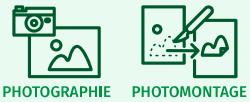
- textes en noir & blanc
- images monochromes ou N&B

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

FORMES
FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES

- blocs de textes = rectangles
- images = cercles + rectangles
- illustrations styisées

VISUELS
TYPES DE VISUELS



- photographie = photo-reportages
- photomontage = exagération // propagande
- images spectaculaires

TECHNIQUES D'IMPRESSION

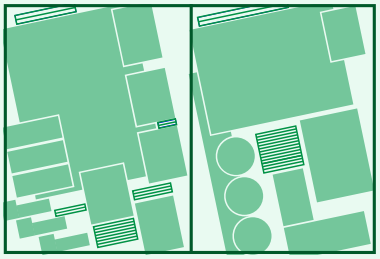
TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

EXEMPLES

- peu de textes // visuels prédominants
- blocs de textes justifiés
- hiérarchie marquée

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

SYSTÈMES DE COMPOSITION



- mises en page dynamiques
= occupent toute la double-page
- visuel prédominant par rapport aux textes
- couverture = titre + visuel fort

UNIVERS
THÉMATIQUES

- politique = communisme
- industrie
- transports

TYPOLOGIE

- propagande communiste
- internationalisme = édité en 5 langues (russe, allemand, français, anglais et espagnol)

BUT = concevoir un magazine de propagande internationale pour promouvoir le modèle soviétique

MOYENS = produire des objets graphiques spectaculaires (grands formats, très beaux papiers, cahiers de tailles différentes encartés) // rien n'est trop beau pour montrer la force et la puissance du modèle socialiste

INSPIRATIONS = Constructivisme

RAYONNEMENT = Presse de gauche

NOTES

Presse magazine & photographie 1924-1972

HDG MODERNISME FICHE/////02.E

magazine *HARPER'S BAZAAR* (1867-...)

ÉTATS-UNIS

directeur artistique de 1934 à 1958 : Alexey BRODOVITCH
magazine féminin de mode

GALERIE D'IMAGES

pages intérieures, 1936

pages intérieures, 1936

pages intérieures, 1936

pages intérieures, 1936

pages intérieures, 1936

couverture, 1958

COULEURS
GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC + COULEURS FONDAMENTALES

- noir & blanc au début
- puis couleurs (photos colorisées)

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL — QUANTITÉ — CHAUD/FROID

FORMES
FORMES SIMPLIFIÉES & STYLISÉES

RECTANGLE — TRAPÈZE — ASSEMBLAGES

- blocs et habillages de textes = inspirés de photographies
- images = expérimentations et stylisation

VISUELS
TYPES DE VISUELS

PHOTOGRAPHIE

photographie =
- expérimentale (cadrage, point de vue, flou)
- photographie de mode (mouvement, sublimation du vêtement)
- photo-reportage (Henri CARTIER-BRESSON, Bill BRANDT, Lisette MODEL, ...)
- a lancé la carrière de grands photographes = Diane ARBUS, Hans NAMUTH, Richard AVEDON

TECHNIQUES D'IMPRESSION

HÉLIOGRAVURE

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

DIDOTS + (ANTIQUES)

EXEMPLES

BAZAAR

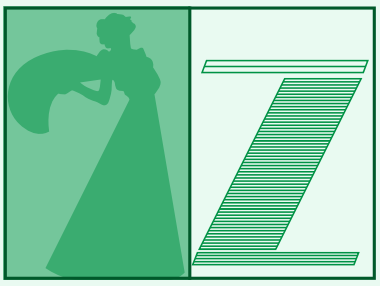
- palette typographique utilisant principalement les Didots = caractéristique de la presse de mode encore aujourd'hui)
- rapport subtil entre visuels et typographie

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE — OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE — MODULAIRE — ASYMÉTRIQUE



- mises en page dynamiques
= contraste fond/formes // pleins/vides
- correspondance formelle entre le visuel et les habillages de textes = formes des

UNIVERS
THÉMATIQUES

MODE — COSMÉTIQUE — OBJETS — PHOTO-REPORTAGE

- femme = cible du magazine
- mode = vendre des vêtement
- beauté = vendre des cosmétiques
- photo-reportage = mise en image de l'actualité

TYPOLOGIE

PRESSE FÉMININE

- presse de mode = met en place tout le vocabulaire esthétique qui caractérise la presse de mode

BUT = traduire les innovations de l'art moderne dans le domaine de la communication visuelle

MOYENS = utiliser la photographie de façon spectaculaire // donner un rythme narratif s'inspirant du cinéma

INSPIRATIONS = Avant-gardes artistiques et graphiques dans leur ensemble

RAYONNEMENT = Presse féminine dans son ensemble

NOTES

Presse magazine & photographie 1924-1972

magazine *LIFE* (1936-1972)

ÉTATS-UNIS

directeur artistique : Howard K. RICHMOND
magazine hebdomadaire de nouvelles

GALERIE D'IMAGES

couverture, 1936

couverture, 1938

couverture, 1944

pages intérieures, 1949

couverture, 1949

couverture, 1952

pages intérieures, 1955

couverture, 1969

COULEURS
GAMME COLORÉE

NOIR & BLANC

- couverture = visuel N&B (à partir des années 60) + tétière et bandeau rouges
- intérieur = noir & blanc

CONTRASTES & HARMONIES COLORÉES

MAXIMAL QUANTITÉ

FORMES
FORMES RECTANGULAIRES

RECTANGLE

- blocs de textes
- formes des images

VISUELS
TYPES DE VISUELS

PHOTOGRAPHIE

- photographie = photo-reportages (Alfred EISENSTAEDT, Margaret BOURKE-WHITE, Robert CAPA, Lee MILLER, ...)
- aucun photomontage
- images spectaculaires

TECHNIQUES D'IMPRESSION

HÉLIOGRAVURE

TYPOGRAPHIES
FAMILLES TYPOGRAPHIQUES

ANTIQUES

EXEMPLES

LIFE

- typographies Antiques
- tétière = impact et lisibilité (imitée par Picture Post en G-B et Paris Match en Fce)

COMPOSITIONS
LIGNES DE FORCE

VERTICALE DESCENDANTE

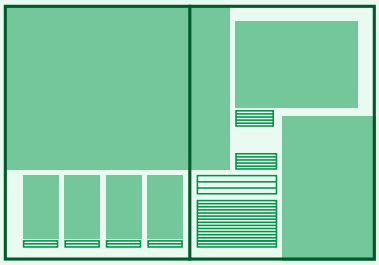
OBLIQUE DESCENDANTE

SYSTÈMES DE COMPOSITION

À GRILLE

MODULAIRE

ASYMÉTRIQUE



- mises en page dynamiques = occupent toute la double-page
- visuel prédominant par rapport aux textes
- couverture = titre + visuel fort

UNIVERS
THÉMATIQUES

POLITIQUE

GUERRE

MODE

PROGRÈS

- grande diversité de sujets = mode // humeur // société // politique // reportage (de guerre notamment)
- foi dans le progrès technologique
- images spectaculaires

TYPOLOGIE

CAPITALISME

PHOTO-REPORTAGE

- propagande capitaliste = patriotisme et promotion du modèle américain
- photo-reportage = mise en image de l'actualité

BUT = promouvoir la vision américaine du monde tout en informant et divertissant le public

MOYENS = utiliser la photographie (images chocs et spectaculaires) // dynamiser les mises en pages

INSPIRATIONS = magazine VU

RAYONNEMENT = Picture Post (Grande-Bretagne) // Paris Match (France) // ...

NOTES